RECREACIÓN BANDA SONORA DE *TOUCH OF EVIL*

Realizado por **Ahora Hablamos**: Olivia Vallejo, Helena Valencia, Gabriela Tapia, Alba Sastre, Tatiana Volkova y Álvaro Serrano.

1. Introducción y contextualización de *Touch of Evil*

La película *Touch of Evil* (*Sed de mal* en español) es dirigida y escrita por el director estadounidense Orson Welles, quien también tendrá un papel protagonista en la película. El filme, estrenado en 1958, es una adaptación y reescritura del libro *Badge of Evil* de Whit Masterson. La película se considera un clásico del cine negro de Hollywood, y destaca por su largo plano secuencia de 3 minutos (precisamente la escena a analizar).

Lo curioso de esta película son las ediciones que se llevaron a cabo de la misma. Orson Welles tenía una visión creativa que chocaba con los productores y críticos de la edad clásica de Hollywood. Se desencantaron con la versión final del filme que había realizado Welles, por lo que procedieron a reeditar y recortar la película a su parecer, así como a añadir nuevas escenas adicionales a espaldas del director. Es por ello que la película se mantuvo sin su verdadera forma real, hasta 1997, que se creó una nueva versión con las intenciones e indicaciones originales de Orson Welles (descritas en un extenso documento por el mismo).

Esta nueva edición supuso cambios tanto en el montaje como en la banda sonora.

1.1 Banda sonora de la película y análisis de la escena inicial.

Para la elaboración de la banda sonora, el compositor que acompañó a Welles en el filme fue Henry Mancini. Welles estableció el objetivo de que la banda sonora fuera diegética (que los personajes de la historia también la escucharan), por lo que, para conseguir ese carácter diegético, gran parte de los sonidos y música provienen de radios, jukeboxes o espacios dentro de la escena. También se incluyen gran variedad de estilos musicales como el jazz, rock n'roll, música latina y sonidos urbanos, creando un ambiente de multiculturalidad (ya que al fin y al cabo, nos encontramos en un choque fronterizo). Además, como escuchamos en la escena inicial, la música proviene en fragmentos cortos en vez de una pieza larga.

También obtuvo gran importancia la grabación de ambientes sonoros, ya que para Welles era imprescindible la sensación de realismo. De ahí que en la escena inicial haya gran cantidad de ruidos ambientales (carritos, barullo de gente hablando, coches, etc). También destaca la música del propio ambiente, que se va entrelazando y superponiendo.

Como diseñador sonoro, también destaca Walter Murch en la reedición de 1997.

1.2 Explicación de las elecciones para el nuevo diseño

En el guión se pueden consultar todos los nuevos sonidos realizados e incluidos. Tomando las directrices de Welles, hemos incluido ambientes sonoros a lo largo de toda la escena. También hemos tratado de añadir sonido a todos los elementos visuales que podrían escucharse, algunos que ni estaban en la última versión, como por ejemplo: sonidos de palmadas sobre el hombro, sonidos de pasos, gente caminando y corriendo, etc. De esta forma añadimos aún más verosimilitud y realismo, además nos gusta el hecho que haya constantes sonidos produciéndose.

No obstante, en cuanto a la música, hemos decidido poner una única pista musical, y aunque preexistente, decidimos regrabar esta canción: Générique de forma que mantenemos el elemento musical del jazz de la secuencia original y carcaterístico del cine negro. Además es una pieza minimalista con capacidad de crear tensión progresiva.

En cuanto al proceso técnico de regrabación, se extrajo de oído las notas de la trompeta en Sib a partir de la grabación original (escuchada desde YouTube), transcribiéndola en la aplicación MuseScore, utilizada para la edición y escritura de partituras. Posteriormente, se investigó la estructura armónica del tema, que fue organizada en la aplicación iReal Pro, permitiendo trabajar sobre una base rítmica configurable y facilitar la interpretación. A partir de este análisis, se realizó una nueva versión interpretada con trompeta, manteniendo los elementos esenciales de la pieza original pero adaptando su ejecución al tono de la escena. La reinterpretación incorpora variaciones e improvisación, especialmente en la parte final, con el objetivo de aportar mayor dinamismo y reforzar el impacto en el momento de la explosión. La grabación se llevó a cabo priorizando la claridad del instrumento y, posteriormente, el audio fue editado y sincronizado con la imagen en DaVinci Resolve, ajustando su presencia y evolución a lo largo del plano secuencia para intensificar la progresión dramática.

Autor: Miles Davis; Título: Générique; Sello discográfico: Fontana Records; Año: 1958

2. “Guión” o tabla especificando tiempos y elementos sonoros en orden de aparición.

Tiempo	Plano	Personaje	Actor	Diálogo / Acción	Sonido	Tipo
00:00–?	casi toda	—	—	—	música	música/ambiente
00:06	temporizador	—	—	poner cronómetro bomba	reloj/temporizador	librería
00:08	pareja	—	—	pasan pareja	voces y risas	ambiente
00:12– 00:20	hombre corriendo	hombre inicio	—	camina y luego corre	pasos (andar → correr)	foley
00:20– 00:23	maletero	hombre inicio	—	abre, pone bomba, cierra	abrir/cerrar maletero	foley
00:20– 00:23	detalle	—	—	—	tic-tac bomba	librería

00:23	hombre corriendo	hombre inicio	—	sale corriendo	pasos corriendo	foley
00:25	pareja andando	pareja	—	caminando	pasos secos (2 personas)	foley
00:31	coche	pareja	—	abren/cierran puertas	puertas coche	librería
00:37	coche	—	—	arranca	motor	librería
00:38– 00:50	coche	—	—	movimiento lento	coche en marcha	librería
00:50	pitido	—	—	hombre pita	claxon	librería
00:50– 00:52	coche	—	—	coche pasa	coche pasando	librería
00:53– 00:54	calle	personas	—	ambiente calle	ambiente + risas	ambiente
00:54– 1:47	calle	—	—	ambiente general	música + coches	mezcla
1:11	pitido	—	—	pita	pito	librería
1:25	coche	—	—	coche lento	coche	librería
1:47	cabras	—	—	gente + cabras	cabras + voces	ambiente
2:01– 2:03	carrito	—	—	persona con carrito	carrito	foley
2:07	personas	—	—	murmullos	ambiente bajo	ambiente
2:09	carretilla	—	—	carretilla lejana	ruedas	librería
2:13– 2:16	calle	—	—	sube música	música + calle	mezcla
2:16– 2:26	coche	—	—	arranca lento	motor	librería

Tiempo	**Personaje**	**Actor**	**Diálogo / Acción**	**Sonido**	**Tipo**
02:22	Guardia 1	Alba	“Eh amigos, ¿son ciudadanos estadounidenses?”	voz	ADR
02:26	Susan	Olivia	“Lo soy, sí”	voz	ADR
02:27	Guardia 1	Alba	“¿Dónde nació? Señorita”	voz	ADR
02:28	Susan	Olivia	“Señora”	voz	ADR
02:29	Guardia 1	Alba	¿Qué?	voz	ADR
02:30	Susan	Olivia	“Filadelfia”	voz	ADR
02:31	Mike	Álvaro	“El nombre es Vargas”	voz	ADR
02:33	Guardia 1	Alba	“Oye Jim…”	voz	ADR
02:35	Guardia 2	Álvaro	“Claro, el Sr. Vargas.”	voz	ADR
02:37	Guardia 2	Álvaro	¿Tras la pista de otra red de narcóticos?	voz	ADR
02:38	Mike	Álvaro	“Tras la pista de un refresco de chocolate para mi esposa”	voz	ADR
02:41	Guardia 1	Alba	“¿Su esposa?”	voz	ADR

02:43	Susan	Olivia	“Como escuchas, oficial”	voz	ADR
02:44	Linnekar	Alba	“¿puedo pasar?”	voz	ADR
02:46	Guardia 2	Álvaro	caso Grandi	voz	ADR
02:49	Guardia 1	Alba	“atrapó al jefe”	voz	ADR
02:51	Mike	Álvaro	“Solo a uno de…”	voz	ADR
02:55	Guardia 2	Álvaro	“ninguna compra…”	voz	ADR
02:57	Susan	Olivia	“Oiga…”	voz	ADR
02:58	Guardia 1	Alba	repite pregunta	voz	ADR
03:00	Zita	Olivia	“ruido de tic tac”	voz	ADR
3:01	Guarda 1	Alba	“si , si …”	voz	ADR
03:02	Zita	Olivia	insiste tic tac	voz + tic tac	ADR + FX
03:05	Guardia 2	Álvaro	“Buenas noches”	voz	ADR + foley de palmadas
03:05- 03:10	—-	—-	Música medio suspense	música suspense	Librería
3:09- 3:15	—-	…..	pasos lentos	pasos	Foley
03:10	Susan	Olivia	reflexión	voz	ADR
03:14	Mike	Álvaro	beso	voz + beso	ADR + foley
03:19	—	—	explosión off	explosión	librería
3:19-3:32				fuego de la explosión	libreria
03:19- 03:50	—-	—-	pasos corriendo desesperados de mucha gente	pasos corriendo	foley
03:26	Mike	Álvaro	“What happened?”	voz	ADR
03:27	transeúnte 1	Alba	“I don’t know, a car just exploded”	voz	ADR
03:29	Susan	Olivia	“Mike, ¿qué ha pasado?”	voz	ADR
03:30-3:55	—-	—-	Sonidos de bomberos y sirenas	sirena	librería
03:31	Mike	Álvaro	**“**Ese auto que acaba de pasarnos explotó”	voz	ADR
03:33	Susan	Olivia	“¿El auto? ¿Qué le pasó a la gente que iba dentro?”	voz	ADR
03:35	Mike	Álvaro	**“**No lo sé, tendré que intentar averiguarlo…”	voz	ADR
03:48	Susan	Olivia	“Mike…”	voz	ADR
03:49	Mike	Álvaro	“Susie, por favor ten cuidado.”	voz	ADR
03:52	—-	—-	Dos ambulancias pasando en primer plano	Ambulancia (motor + sonido de ambulancia en primer plano)	Libreria

3. Foleys propios y su elaboración

Pasos, gente caminando y corriendo: Dimos pasos tanto el sitio como en movimiento, agrupandonos por parejas o individualmente. También dimos vueltas alrededor del micrófono corriendo. Todo fue realizado en la calle (ya que en la escena van por un pavimento de tierra y piedra).

Carrito: Hicimos rodar, en el patio, una silla de ruedas del estudio.

Maletero abriéndose y cerrándose: Abrimos y cerramos la puerta que conecta nuestra facultad con la de ciencias, ya que tiene un carácter metálico, también movimos solo la propia barra que tiene como manillar.

Beso: Haciendo el ruido de un beso con la boca, así como poniendo la mano.

Palmaditas en el hombro: Nos dimos palmadas en el hombro, aunque con un poco mas de fuerza para captarlas mejor.

Ovejas: Álvaro recreo el sonido de una oveja modulando su voz.

Ambiente sonoro: Para el ruido de los coches y ambiente de calle en general, decidimos posicionarnos cerca de la carretera que atraviesa la facultad para captar el sonido de los coches al pasar.

4. Información de fuentes:

Todos los efectos y ambientes de librería proceden de Pixabay: https://pixabay.com/es/

Risas mujer (link), risa hombre (link), coche acelerando (link), coche arrancando (link), motor (link), ambiente de calle con silbato (link), silbato (link), coche pasando (link), ambiente calle (link), gente hablando (link), gente risa (link), gente hablando de fondo (link), coche conduciendo (link), sonido suspense 1 (link), sonido suspense 2 (link), explosion (link), sonido del fuego (link).

Además también hemos empleado un foley original propio, pero de otro proyecto: Reloj (link).

5. Roles desempeñados por los integrantes durante el proceso

Dirección: Helena Valencia
Departamento de Efectos originales y Foley: Todos
Departamento de Ambientes originales: Todos
Departamento de Música: Helena Valencia, Carlos Pallás (intérprete)
Departamento de efectos y ambientes de librerías: Tatiana Volkova
Departamento de ADR: Álvaro Serrano, Olivia Vallejo y Alba Sastre
Departamento de Montaje y Mezcla: Gabriela Tapia
Departamento de Investigación y documento: Alba Sastre
Guión temporal y sonoro: Helena Valencia y Gabriela Tapia

Bibliografía:

Fuente 1, fuente 2, fuente 3, fuente 4, fuente 5.